

● 中华全景百卷书
人物系列

56

中国古代 艺术家

刘古仁
● 京华出版社

中华

《中华全景百卷书》

编委会

顾问：徐惟诚 袁宝华 于友先
任继愈 苏星

总编委员会主任：李志坚

总编委员会副主任：何卓新 孙向东

总编委：范西峰 董蕴琦 李学谦
李伟 朱述新 母庚才
李建华

编委：（按姓氏笔划排序）

丁晓山	于振华	马艳平	王红	王伟
王勉	王士平	王尔琪	王奇治	王品璋
王恩铭	王寅诚	王骊岭	石建英	卢云亭
田人隆	申先甲	刘达	刘彪	刘文彪
刘克明	刘树勇	刘振礼	刘俊华	刘峻骧
刘森财	成绥台	孙玉琴	孙彦钊	邢东风
李元华	李明伟	吕品田	吕金陵	朱立南
朱祖希	朱筱新	朱莱茵	朱深深	伍国栋
华林甫	向世陵	杨菊花	吴舜龄	宋志明
宋剑霞	忻汝平	汪家兴	张正	张亚立

张兆裕	张则正	张鹏志	陈晓莉	陈绶祥
陆道中	武 力	武玉宇	赵艳霞	罗静文
周 亮	周育德	金启凤	金奇康	金德年
金德厚	宗 时	空 宇	郑玉辉	郑进保
泽 昌	胡 洁	胡振宇	郝 旭	春 晖
钟 玉	郭文杰	郭积燕	郭素娟	袁济喜
夏继果	徐兆仁	徐庆全	钱 冶	浦善新
唐 忠	梁占军	涂新峰	黄同华	曹革成
蒋 超	葛晨虹	鲁 藏	焦国成	曾令真
谢 军	鄢爱红	裴仁君	熊晓正	戴瑞丰

※ ※ ※

总策划·总编辑:朱新民

执行总编辑:傅亿伸

副总编辑:贺耀敏 恽鹏举 刘占昌

装帧设计:王 晖 尚云波

编辑人员:董凤举 曹革成 孙建庆

鲁 藏 戴瑞丰

主旋律的音符

(总 序)

中华民族是富有爱国主义光荣传统的民族。在我国历史上,爱国主义历来是激励和鼓舞人民团结奋斗的一面伟大旗帜,是推动祖国社会历史前进的一种巨大力量,是各族人民共同的精神支柱。在新的历史条件下,继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,为中华民族的振兴而奋斗,有着十分重要的意义。

江泽民等党和国家领导人多次强调,中共中央关于《爱国主义教育实施纲要》明确指出,要使爱国主义、集体主义、社会主义思想“成为全社会的主旋律”。爱国主义教育在社会主义意识形态中所处的重要地位,要求人们从确立社会“主旋律”的高度认识其重要性,把它作为社会主义精神文明建设的基础工程,作为引导人们确立正确理想、信念、人生观和价值观的共同基础。

孔子(公元前 551—前 479) 名丘,字仲尼,春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。他不仅是中国古代的伟大思想家、政治家、教育家,而且也是杰出的音乐家。他在编辑《诗经》、订正《礼》《乐》、推行音乐教育以及音乐思想方面,都对后世产生了巨大影响。孔子有很深的音乐修养,他曾学琴于有名的琴师师襄。《史记·孔子世家》记载了他从师襄学琴曲《文王操》,刻意寻求音乐的深刻内涵,追求准确掌握音乐形象的故事。又相传孔子曾问礼于老聃,问乐于苌弘。他还非常注意学歌。《论语·述而》中记载:“子与人歌而善,必使反之,而后和之。”他学习音乐非常认真,非有重大事件从不罢辍,甚至在他周游列国,遭到许多困厄时,也“弦歌鼓舞,未尝绝音”。他还能鼓瑟、吹笙、击磬,《韩诗外传》、《孔丛子》都载有关于孔子鼓瑟、善于以瑟表情状物的传说。孔子熟悉经典古籍,潜心钻研夏、商、周的古乐。他听到古时的乐曲《韶》、《武》,赞叹备至。《论语·述而》中记载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:不图为乐之至于斯也!”《论语·八佾》中也有“子谓《韶》,尽美矣,又尽善也。谓《武》,尽美矣,未尽善也”的记述。现在《诗经》所存 305 篇诗歌,据称是孔子从周王室采诗官所搜集的 3000 多首民间歌谣中编选的。这部经典性的

古代诗歌总集，由于孔子的编定而得以留存下来，是其一大贡献。《诗经》不但收集史诗和上层社会所用的歌曲，也包含了大量的具有鲜明的民主内容的民歌。

师旷 中国春秋时期晋国的乐师。名旷，字子野。其主要活动时间在公元前 558—前 532 的 30 多年间。事迹散见于先秦两汉的多种文献中，与音乐有关的主要有：《逸周书·太子晋角》。师旷对太子晋自称“瞽臣”，即盲人，并说只有靠耳朵辨别一切。他的听觉敏锐，辨别音律十分准确，因此常和视觉敏锐的离朱并提，认为自己和离朱是稀世的人才。《左传》襄公十八年记述：晋国听说楚国要来进攻，师旷说不用害怕，我吹响律管，从声律中听吉凶，知道楚国打不了胜仗。吹律听声预知吉凶，据说是当时最高乐师的职业之一（《周礼》）。《韩非子·十过》中记载：晋平公宴请卫灵公时，师涓演奏“新声”，师旷指出这是师延为殷纣王所作的靡靡之音。亦称“清商”，并说到师延投身于濮水等历史情况。接着为晋平公弹奏了“清徵”、“清角”等情调高尚的美妙琴曲。师旷认为靡靡之乐是“亡国之音”，不能听，“清徵”、“清角”，德薄的人不能听，可见他是把音乐和道德联系在一起的。认为音乐是

通过各地风谣的交流传播德行的，应该使音乐传播的教化无处不到，使德行传播得既广且远，用诗来咏唱它，用礼来节制它，才能使远近各处无不归化。这种观点首次阐明我国的正统音乐观。

伯牙 中国春秋时代的琴师。先秦典籍所录士阶层中，最早以名传世的音乐家。《荀子·劝学》有“伯牙鼓琴，而六马仰秣”之说，可见他琴艺之高超。《吕氏春秋·本味》有钟子期听伯牙弹琴的记载。当伯牙弹琴而志在泰山时，钟子期道：“善哉乎鼓琴！巍巍乎若泰山。”志在流水时，钟子期道：“善哉乎鼓琴！汤汤乎若流水。”钟子期死后，“伯牙破琴绝弦，终身不复鼓琴，以为世无足复为鼓琴者。”根据这一记载，后世传为知音难遇的美谈。琴曲《高山流水》即伯牙遗作。

李斯(?—前 208) 中国秦代政治家、书法家。楚上蔡(今河南省上蔡县)人。自幼工书法，为秦统一了全国文字。作《仓颉篇》，以大篆为基础，经过省减，成所谓小篆。北朝《古今文字志目》、南朝羊欣《采古来能书人名》，均列李斯为秦汉书法家之首。后代书法家都尊崇李斯为小篆书法之祖。

李延年 中国汉代宫廷音乐家。中山(今河北定县一带)人,善作曲及歌、舞,是一位才华出众的宫廷音乐家。《史记》上说他“每为新声变曲,闻者莫不感动”。元鼎六年(公元前111)前后,他曾为当时的著名文人司马相如等所写的19首郊祀歌词作曲。他既能体会武帝对音乐的要求,也能深入理解这些难懂的“尔雅之文”。李延年还根据张骞从西域带回的《摩柯兜勒》,制作了28首新曲调,作为仪仗使用的军乐。这些乐曲流传甚久,直到数百年后的晋代尚能演奏其中的《黄鹄》、《陇头》、《出关》、《入关》等10首。这种将西域音调改编为新曲的创作实践,不仅体现了当时作曲技术的高度发展,也促进了民族音乐文化的交流。

戚夫人(?—公元前194) 山东定陶人,汉高祖宠妃。据《西京杂记》载,她“善为翘袖折腰之舞”,这是以各种袖舞和下腰动作为特点的舞蹈。据《汉书·张良传》载:汉高祖曾对戚夫人说:“为我楚舞,吾为若楚歌。”楚舞的特点,正是曳长袖而束细腰。高祖死后,她被吕后所杀。

赵飞燕(?—公元前1) 原名宜主,父死家败后流落长安,在阳阿公主家当婢女,精心研习歌

舞。据《赵飞燕外传》记载，她“善行气术”，“善禹步行，若人手执花枝，颤颤然，他人莫可学也”。她腰肢纤细、柔软，身轻若燕，故名赵飞燕。后被汉成帝召入宫中，先封婕妤，永始元年（公元前16）立为皇后。传说成帝曾命工匠造水晶盘，令人托盘，她在盘中起舞。成帝死后，哀帝封她为皇太后；平帝即位，废为庶人，后责其自杀。

桓谭（约公元前23—公元56） 中国汉代琴家，字君山，沛国相（今安徽濉溪县西北）人。其父为西汉成帝太乐令。桓谭博学多艺，精于琴，喜好新兴的音乐。光武帝宫宴，常令桓谭弹琴，尤其爱听他弹奏的“郑声”。宋弘听了很不高兴，指责桓谭说：“吾所以荐子者，欲令辅国家以道德也。而今数进郑声，以乱雅颂，非忠正者也。”后来，光武帝大会群臣，又让桓谭奏琴，桓谭见宋弘在座，举止失措，光武问其故，宋弘离席奏称：“臣所以荐桓谭者，望能以忠正导主，而令朝廷耽悦郑声，臣之罪也。”桓谭著有《新论》29篇，早佚。

蔡邕（133—192） 中国东汉文学家、书法家。字伯喈，陈留圉县（今河南省杞县）人。蔡邕笃孝博学，能画，善音律，明天文、数学，能文辞，通经史。

著有《蔡中郎集》(已佚,有后人辑本),书论有《大篆赞》、《小篆赞》、《九势》、《隶书势》、《笔论》等。蔡邕擅长篆书和隶书,传说他于鸿都门见工匠用塋帚写字,因而创造飞白书。唐张怀瓘在《书断》中说:蔡邕飞白书得华艳飘荡之极。历代对蔡邕的书法评论极高,张怀瓘在《书断》中把他的八分、飞白书列入神品,大篆、小篆、隶书列入妙品。汉代经籍都是辗转传写,因此文字讹误很多,蔡邕等为了改变这一弊端,公元175年他与别人奏求正定六经文字,得到灵帝的特许。蔡邕等人将经文书写在碑上,镌刻后立于太学门外,作为经典之定本。这就是著名的《熹平石经》,也是石经的开始。《熹平石经》用隶书书写,体势方正,是汉代标准的隶书。为后人所崇尚。其著作《笔论》、《九势》等,收入宋代陈思《书苑菁华》之中。

张芝(?—约192) 中国东汉书法家。字伯英,敦煌酒泉(今甘肃省酒泉地区人)。张芝勤学好古,擅长章草。他的墨迹当时就很宝贵。三国魏韦诞说他的书法超前绝后,独步无双,称为“草圣”。王羲之评论汉、魏书法墨迹,首推钟繇、张芝,以为其余都不足观。并说自己的书法和钟、张可以相对抗,但和张的草书只能并行。南朝庾肩吾《书品》,

列张芝、钟繇、王羲之三人书法为上之上品。并说张功夫第一。张芝对草书的贡献是将古代字字区别的草法,改创为上下牵连富于变化的新写法。唐张怀瓘在《书断》中将其章草、草书列为神品之首,隶书为妙品之首。是中国书法史上著名人物。

钟繇(151—230) 中国三国时魏书法家。字元常,颍川长社(今河南省长葛县)人。明帝时任太傅,封定陵侯,人称太傅。谥成侯。钟繇书法学习曹喜、蔡邕、刘德升。他博取众长,擅长隶书、楷书、行书。对书法的章法和结体有深入周密的研究。其书法的艺术特点是:巧趣精细,茂密幽深,自然天成,风格古朴,被历代奉为楷模。北宋《宣和书谱》誉为:备尽法度,为正书之祖。他与东汉张芝,东晋王羲之、王献之合称为书中四贤;又同王羲之并称钟王。为后人所推崇。

杜夔 中国汉魏间音乐家。汉末的雅乐郎,三国魏的太乐令、协律都尉。字公良。河南县(今河南洛阳)人。生卒年不可考,主要活动时间是东汉中平至魏黄初(184—226),前后40余年。杜夔深通音律,丝竹乐器无所不能。在给曹操创制雅乐时,查考历史材料,揣摩表现内容,精心研究,还制造

乐器,恢复钟、磬等古乐;同时依靠能唱雅乐歌曲的邓静和尹齐(一作商)、能唱宗庙祭祀歌曲的歌师尹胡、能跳文舞、武舞的舞师冯肃和服养,并取其所长补己之短。他的学生邵登、张泰、桑馥等都做到太乐丞(太乐令的副职)。《三国志》载:“其好古存正莫如夔”,高度评价了他在雅乐上的成就。

王羲之(303—361) 中国东晋书法家。字逸少,琅琊临沂(今属山东省)人,后移居会稽山阴(今浙江省绍兴市)。相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。少时曾学卫铄,自以为学得不差。后渡江北游名山,见到李斯、曹喜、钟繇、梁鹄等著名书法家的书迹,又在洛阳看到蔡邕书写的石经及张昶《华岳碑》,开始意识到自己不足。于是遍学众碑,从此书艺大进。王羲之所处的时代,楷书逐渐成熟,草书得到发展。他在此基础上,又博采众长,一变汉、魏以来质朴淳厚的书风,而创造了妍美流便的新风格,把草书推向全新的境界。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。由于他在书法上的成就和贡献,被后世誉为“书圣”

桓伊(?—约383) 中国东晋名士,笛子演奏家,擅长箏歌。字叔夏,小字野王,谯郡铨(今安徽宿县西南)人。《晋书》记载,桓伊常用传世名笛——蔡邕柯亭笛演奏,达到了很高的艺术水平,被誉为江南吹笛的首席。宋人程大昌的《演繁露》中,记有“桓伊下马踞胡床取笛三弄”之事,人们由此引申理解为桓伊演奏、创作了《三弄》笛曲。明代朱权《神奇秘谱》中辑有《梅花三弄》琴曲,曲前小序云:“桓伊出笛作《梅花三弄》之调,后人以琴为三弄焉。”

王献之(344—386) 中国东晋书法家。琅琊临沂(今属山东省)人。字子敬,小字官奴,王羲之第7子。幼年随父学书法,后又学张芝草书,最后在王羲之、张芝的基础上别创新法,形成笔迹流泽、婉转妍媚的风格。唐代张怀瓘说王献之的书法:行草之外,更开一门,非草非行,流便于草。他擅长各种书体,尤精行草书,与其父并称“二王”。他的《廿九日帖》(藏辽宁省博物馆),行楷书,用笔秀媚飘洒,风流俊美,是王献之草书的代表作。传为王献之墨迹的《中秋帖》,曾被清乾隆誉为“三希”之一。王献之小楷以《洛神赋》为代表,流传刻本为《洛神赋》中一段,自“嬉”字至“飞”字止,共

13行，因此又称为《十三行》。其书法秀劲疏朗，也为后人慕仰仿学。

顾恺之(约 348—409) 中国东晋画家。字长康，晋陵无锡(今属江苏省)人，出身高门士族。他多才艺，工诗赋，尤精绘画。善画肖像，历史人物、道释、禽兽、山水等无不涉及。青年时期在建康(今江苏省南京市)瓦官寺作《维摩诘》壁画，轰动一时。据文献记载，他曾画过《桓温像》、《桓玄像》、《谢安像》、《晋帝相列像》、《荣启期》、《七贤》、《桂阳王美人图》、《列女仙》、《列仙画》、《三天女图》、《庐山会图》、《凫雁水鸟图》、《笋图》、《山水》等。他的人物画，强调传神，注重点睛。认为传神写照，正在阿堵(指眼珠)中。其笔迹紧劲连绵，如春蚕吐丝，又如春云浮空，流水行地，皆出自然，通称为高古游丝描。着色则以浓色微加点缀，不求藻饰。他的画具有一定的思想深度，耐人寻味。是继东汉张衡、蔡邕以来所有士大夫画家中成就最突出的画家。谢安对他的评价极高，认为“顾长康画，有苍生来所无”。对于他的画艺，唐代张怀瓘有一段评论说：“像人之美，张(僧繇)得其肉，陆(探微)得其骨，顾(恺之)得其神，以顾为最。”

王珣(350—401) 中国东晋书法家。字元琳，小字法护，山东临沂人。生于名门望族，祖父王导、父王洽、弟王珣，都是书法家。他曾为尚书令，卒后赠车骑将军，谥献穆。其书法笔臻清秀，潇洒古澹，结体宽博，意态飘逸。《伯远贴》是王珣的一封书函，行笔峭劲秀丽，是晋代流传至今极珍贵的少数真迹之一，被乾隆誉为“三希”之一。

陆探微 中国南朝宋、齐间画家。吴(今江苏省苏州市)人，生卒年不详，主要活动于5世纪中叶。善画人物肖像、飞禽走兽、佛教图像等，其画风师法顾恺之，但又变顾恺之的高古游丝描为笔迹劲利细密而锐利的线描；受东汉书法家张芝一笔书的启示，创造出线条笔迹连绵不断的一笔画，与顾恺之并称“顾陆”。他还创造了“秀骨清像”的造型风格，对人物形象塑造于眉清目秀之中，显出神采生动、自然洒脱与和蔼可亲的神韵，受到了谢赫的高度评价。将他列为《画品》中的第一品第一人，推崇备至。

张僧繇 中国南朝画家。吴中(今江苏省苏州市)人，一说吴兴(今浙江省湖州市)人。生卒年不详，主要活动于6世纪上半叶，以善画佛道著称。

亦善画人物、肖像、花鸟、走兽、山水等。他在江南的不少寺院中绘制了大量壁画，并曾奉命给当时各国诸王绘制肖像，有“对之如画”的效果，有“画龙点睛”之功。在技法上，他独辟蹊径，广收博取，曾将晋代女书法家卫铄《笔阵图》中的用笔方法融入绘画，使其更富有表现力。他的艺术手法简练，创造了一种“笔才一二，像已应焉”的画法，与唐代的吴道子一同被后世推为疏体的代表。他还善于吸收和消化外来艺术。曾在今江苏省南京市一乘寺用天竺（今印度）传入的凹凸画法创作壁画，远观具有立体感，近视则平，由此凹凸寺成为一乘寺的别称。他的佛像人物有自己的风格，人称张家样。与顾恺之、陆探微并列为六朝三大家。

萧绎(508—554) 中国南朝画家。字世诚，南兰陵（今江苏省常州市西北）人。自幼喜爱书画，博涉群艺。他任荆州刺史时，曾修建孔子庙，画仲尼像并作赞作书，时人誉为“三绝”。又曾画《蕃客入朝图》，甚为梁武帝赞赏。他还画过与梁通好的国家使臣形象的《职贡图》，并自撰序言。每人身后记有该国情况及历来交往史实。画中人物造型准确，神态自然，对研究中国古代民族关系和中外关系历史有重要的价值。

杨子华 中国北齐画家。生卒年不详。善画贵族人物、宫苑、车马。所画马尤其生动逼真，据传他在壁上所画马甚至引起观者夜间听到马索水草而嘶鸣的幻觉。他的人物画吸收了顾恺之、陆探微、张僧繇等画家的长处，而又提高到一个新水平。由于技艺精湛，当时即被称为“画圣”，得到北齐世祖的重视，使其供职宫廷，非有诏不得与外人作画，成为专门的御用画家。他的画风影响到唐代，具有承前启后的历史地位，为整个唐代所称誉。

苏祇婆 中国南北朝时的宫廷音乐家。生卒年不详。周武帝(561—578 在位)时的西域龟兹(今新疆库车一带)人。姓白，名苏祇婆。其父以音乐闻名于西域。苏祇婆善弹胡琵琶，家传龟兹乐调“五旦七声”宫调体系。568 年突厥木杆可汗女阿史那受聘于周武帝，称突厥皇后。苏祇婆随之入周，著称于宫廷而汉语名字失考。沈知白《中国音乐史纳要》认为她的汉名是白智通。苏祇婆所传的龟兹乐是历北周、隋、唐三代宫廷所用龟兹乐的重要传派之一。苏祇婆曾向郑译传授了龟兹乐调“五旦七声”理论(《隋书·音乐志》)。它提示了龟兹乐是隋唐俗乐调有关宫调体系的重要来源之一，既与唐俗乐二十八调有关，也与宋燕乐二十八调间